Art Theory in

ทฤษฎีศิลปะตามมาตรฐานตัวชี้วั

Art Education Program Facult

f

T

A

เป็นร่องรอยที่ต่อเนื่องกันบนพื้นผิวโดยการเค

อาจจะมีลักษณะแบน(เส้นดินสอ) หรือมี 3 มิติ (เส้
สันเขา) เส้นอาจจะปรากฏชัดเจน เช่น เส้นที่วาดตา
หรือแค่บอกเป็นนัย ๆ เช่น เส้นขอบของรูปร่างหรือรู
เป็นเส้นขอบ สร้างน้ำหนักและแสดงรูปทรง (เส้นโค
หนักในการวาดเส้น)

เส้นตกแต่ง เส้นแสดงอารมณ์ความรู้สึก แล
เส้นถูกจัดเป็นหมวดหมู่ได้หลากหลายเช่น เส้นนอน
เส้นโค้ง และเส้นซิกแซก
เส้นสามารถแสดงรูปแบบได้หลากหลาย เช่น ที่เป็น
เข้มแข็ง คมชัด ตรง หรือเป็นแบบอินทรีย์รูปที่นุ่มน
คลั่ง เป็นคลื่น

เส้นสามารถรักษาความคมชัดได้ต่อเนื่อง ห
ในลักษณะต่างๆไปโดยตลอดความยาวของเส้น

เส้นมีการแสดงออกทางความรู้สึก เส้นขอบ
สามารถแสดงพลังออกมา ความเร็วและความรู้สึก
รอยของเส้นนั้น ๆ เส้นที่ใช้ในการร่างภาพหรือไม่มีค
แสดงถึงความไม่แน่นอนและขาดพลัง และมักจะไม
พอใจ เส้นที่ยิ่งมีความมั่นใจจะทิ้งร่องรอยที่แสดงถึ
ของศิลปิน ในการบรรลุจุดประสงค์ในการสร้างงาน

flyesschool.co

Amy Casey – Constellation

เส้น 2

The J.Paul Getty

เส้นเป็นทางเดินที่สามารถมองเห็นได้ ถูกสร้างขึ้
ความยาวได้ไม่จำกัด เส้นมักจะบ่งบอกขอบเขตของรูป
สายตาของเราให้ห้มองไปรอบ ๆ องค์ประกอบและสามา
มองเห็นได้

Horizontal lines เส้นแนวนอนทำให้เกิดความรู้สึกถึงคว
วัตถุต่างๆ มีทิศทางขนานกับพื้นนโลก็นแบบที่เป็นการพัก
เกิดความรู้สึกของพื้นนที่ว่าง เส้นที่วาดในส่วนต่างๆ ของภ
ว่าง จะบอกความหมายถึงความต่อเนื่องของทิวทัศน์ได้เกิ
ตำแหน่งทั้งสองข้างตามแนวนอน

Vertical lines เส้นแนวตั้งมักจะสื่อสารความรู้สึกของคว
ในการตกแต่งโบสถ์ เส้นแนวVertical lines เส้นแนวตั้งมั
เนื่องจากมันตั้งฉากกับพื้นนโลก ยื่นขึ้นนไปบนท้องฟ้า เส้
วิญญาณที่สูงขึ้นนเกินกว่าความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สวร

A Storm on the Mediterranean Coast,
Claude-Joseph Vernet, 1767

Saint Bavo, Haarlem, Pieter Jansz. Saenredam, 1634

เส้น 2 (ต่อ)

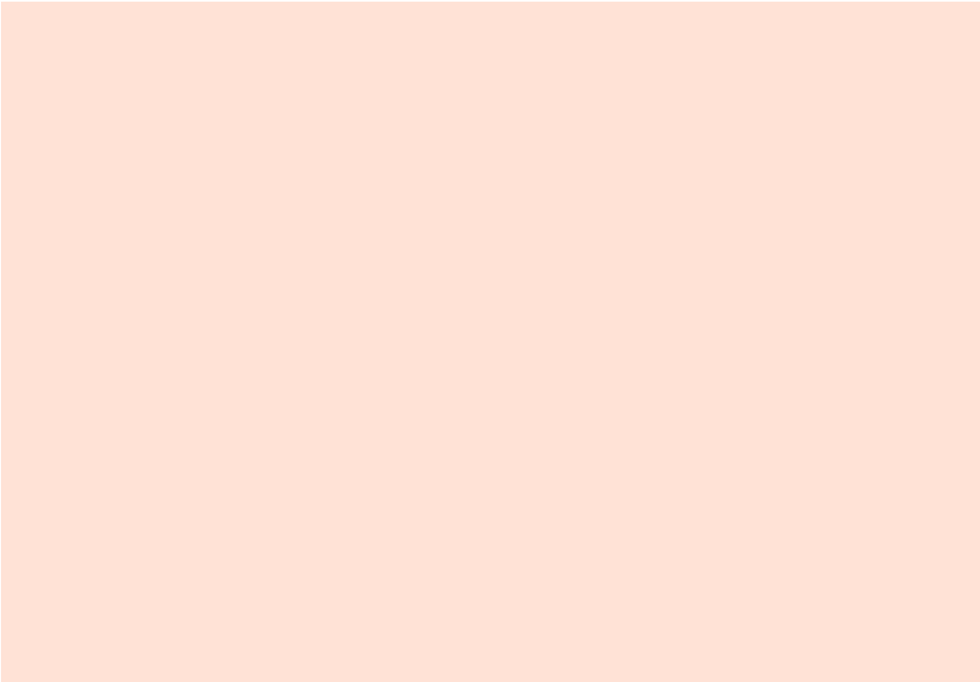
The J.Paul Get

การใช้เสนแนวตั้งและเส้นแนวนอนร่วมกัน สื่อสา
แข็งแกร่ง การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงทำมุม 90 องศาเป็นโค
มั่นคงนำไปสู่ความคงทนถาวร และน่าเชื่อถือ นำไปสู่ควา
ขึ้นเกินกว่าความเป็นมนุษย์เพื่อ
นำไปสู่สวรรค์

2 of 7

St. Cloud

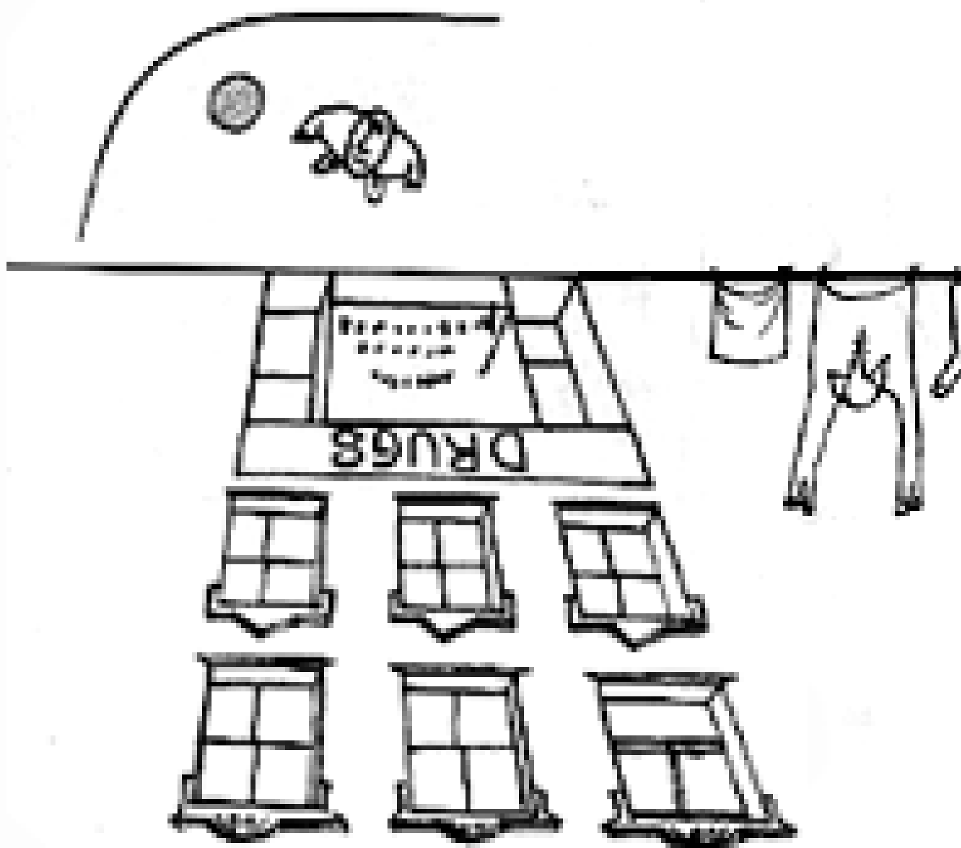

Diagonal lines เส้นแนวเฉียงน าความรู้สึกข

ความเคลื่อนไหว วัตถุที่อยู่ในตำแหน่งเฉียงจะไม่นิ่ง
เนื่องจากมันไม่เป็นทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน พวกมันอยู
ในลักษณะที่พร้อมจะตกหรือเคลื่อนไหว มุมของเรือแล
โขดหินบนหาดในภาพสื่อความรู้สึกของความ
เคลื่อนไหว หรือความเร็วที่พายุพัดเข้าหาเรือ เส้นโค้ง
สามารถสื่อถึงพลัง ส่วนโค้งที่นุ่มนวลและไม่หักมุมมาก
ทำให้ระลึกถึงส่วนโค้งของร่างกายมนุษย์ และมักทำให้
ภาพสะท้อนที่นุ่มนวลในองค์ประกอบ ขอบของบ่อน้ำใน
ภาพค่อย ๆ นำสายตาไปสู่รูปปั้นที่อยู่บนเส้นแนวนอน

Cabinet (one of a pair)

DRUGS

An Interactive Textbo

เส้น 3

Caption

Caption

Caption

Expressive Qualities of Line

เส้น 3 (ต่อ)

เส้นสามารถสื่อสารอารมณ์และสถานะของความคิด
คุณลักษณะของเส้นและทิศทาง การเปลี่ยนแปลงควา
หมายมักจะสัมพันธ์กับประสบการณ์ที่เราเคยมีต่อเส้น
ทิศทาง

Horizontal เส้นแนวนอนทำให้เกิดความรู้สึกของการพักผ่อนหรือความสงบ วัตถุต่าง ๆ ที่ขนานกับพื้นน เป็นการหยุดพักจากการต้านแรงดึงดูดของโลก ดังนั้น ประกอบที่จัดวางจนเห็นเป็นโครงสร้างของเส้นแนวนอ เด่นชัดมีแนวโน้มให้เป็นความรู้สึกเงียบและผ่อนคลาย สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของ Frank Lloyd Wright ไ ใช้ทัศนธาตุหลักในแนวนอนซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของ

Vertical เส้นแนวตั้งสื่อความรู้สึกของการพุ่งขึ้นและจิตวิญญาณ เส้นที่งตรงขึ้นให้ความรู้สึกเหมือนมีการขยายสูงขึ้นเกินกว่าที่มนุษย์จะเอื้อมถึงสูงกว่าท้องฟ้า

พวกมันมักถูกใช้ในสถาปัตยกรรมของสาธารณะ จาก
โบสถ์คริสตจักรไปจนถึงกองบัญชาการของทหารหรือ
บริษัท การขยายเส้นตั้ งฉากท าให้เกิดความสง่างาม

Diagonal เส้นเฉียง ทำให้เกิดความรู้สึกของความเคลื่
หรือทิศทาง วัตถุที่มีตำแหน่งแนวเฉียงไม่มีความมั่นคง
ของโลก เนื่องจากไม่อยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน พวกมี
ตกลงหรือพร้อมที่จะเคลื่อนไหว เหมือนกับภาพกลุ่มนัก
ในองค์ประกอบของงานสองมิติก็ถูกใช้ในการสร้างควา
ลวงตาของทัศนียภาพที่ดึงผู้ชมให้เข้าไปในภาพ เกิดจา
ภาพลวงของพื้นที่ว่างที่เราจะสามารถเข้าไปได้ ดังนั้นห
ให้เกิดความรู้สึกของความเคลื่อนไหวหรือความเร็ว หรื
ของการเคลื่อนไหว สามารถนำเส้นเฉียงมาใช้ได้

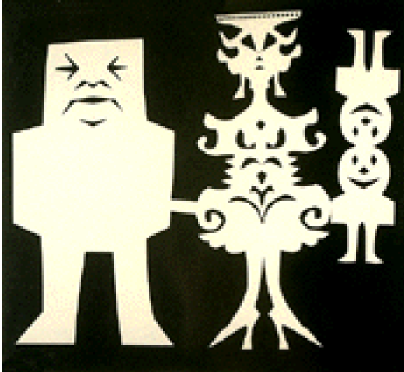
Deep, acute curves

An Interactive Textbo

การใช้เส้นแนวตั้งและแนวนอนร่วมกัน สื่อถึงความมั่น
ไม่เอียง ความนิ่งนี้ทำให้เกิดความถาวร พึ่งพิงได้ และข

เส้นโค้งอย่างรุนแรง ทำให้เกิดความรู้ สึกสับสน วุ่นวาย
ของคลื่นที่มีพายุ ความโกลาหลของด้ายที่ยุ่งเหยิง หรือ
กลุ่มคน ความซับซ้อนของส่วนโค้งทำให้เกิดรูปร่างของ
ที่จู้จี้ ไม่จริงจัง

Curved lines เส้นโค้งให้ความหมายได้หลากหลาย อย่
ให้ความรู้สึกสบาย ปลอดภัย คุ้นเคย ผ่อนคลาย พวกมั

คุณภาพของเส้นเป็นภาษาขั้นต้นในตัวเอง เพื่อแสดงค
สามารถทำได้ การใช้เส้นนั้นเป็นสากลที่พวกเรามีควา
การฝึกมาก่อน เราสามารถดึงเอาความหมายสำคัญจา
จากภาพสเก็ตสิงโต เส้นที่ใช้แสดงถึงความนุ่มนวล ไร้
ภาพอย่างรวดเร็วจากการมองสิ่งมีชีวิตจริงๆ ในทางกล
ละเอียดของภาพแรด เป็นผลงานที่มีความละเอียดรอบ
รู้สึกว่าไม่ได้วาดจากสิ่งมีชีวิตจริง ๆ แต่วาดจากการบอ
คุณภาพของเส้นแสดงความรู้สึกของผลงาน และสำหร
ของตนเองเป็นอย่างแรก ภาพผู้หญิงเปลือยนี้ใช้เส้นเพ
นที่ที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของศิลปินเหมือนกับเป็น

The quality of the line

The quality of the line

Matisse, Study of a Nude

LINE : เส้น 4

เส้นคือทัศนธาตุที่มีความสำคัญ

ที่สุด จินตนาการสร้างสรรค์จิตรกรรม
ประติมากรรมหรือการออกแบบ ไม่
สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการวาด
เส้น เพื่อแบ่งพื้นนที่กระดาษหรือ
ผ้าใบให้เป็นรูปร่างและรูปทรงต่างๆ
ได้ ลองคิดถึงความสำคัญของเส้นใน
กระบวนการสร้างสรรค์ เส้นสามารถ
สื่อสารแนวคิดหรือแสดงออกความ
รู้สึก

เส้นสามารถเป็นได้ทั้งเส้นที่อยู่นิ่งๆ และดูเคลื่อนไหว เ
เส้น คือ การเดินทางของจุด ได้แก่ เส้นนอน เส้นตั้ง เล
ไว้โดยเครื่องมือ เช่น พู่กัน ดินสอ ปากกา เป็นต้น บ่งบ
การออกแบบ ภาพหรือรูปทรง

ประเภทของเส้นมีทั้ง แนวตั้ง แนวนอน แนวเฉียง เส้น
ประกอบกันของเส้นที่หลากหลาย มันอาจจะมีลักษณะ
ยาว สั้น และอื่นๆ

เส้นถูกใช้ในการสร้างรูปร่าง ลวดลาย พื้นผิว ที่ว่าง คว
ลวงตาต่างๆ ในการออกแบบ

Still life, 1984. Miquel Barceló

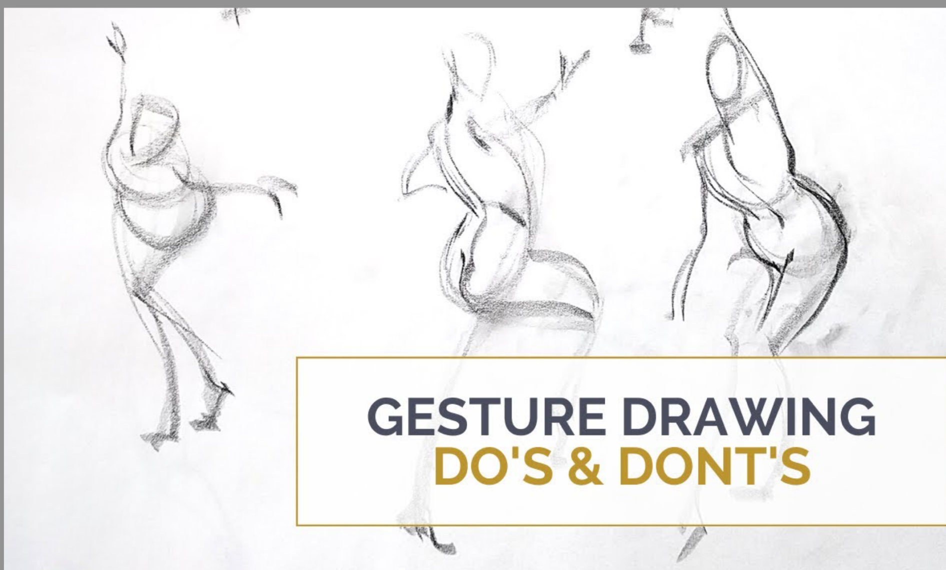
"Stripe Song" by J. Seeley. 1981.

LINE : เส้น 4 (ต่อ)

การใช้เส้นทำให้ศิลปินสามารถแสดงพลังหรือความละเอีย

เส้นโค้งทำให้คนมองรู้สึกเลื่อนสายตาค่อย ๆ สูงขึ้นทีละน้อ
หักอย่างฉับพลันทำให้เรารู้สึกหมุนตามทิศทางที่มันเลี้ยวล
เส้นสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ที่หลาก
Outline. เส้นขอบแสดงขอบเขตของรูปร่างและรูปทรงที่

Contour Line: A contour is the line that defines a form or edge - an outline of a shape or form.	
Regular Contour Portrait You CAN look and you CAN lift your pencil (Regular Line Portrait)	
Continuous Contour Portrait You CAN look, but you CAN'T LIFT YOUR PENCIL (Continuous Line Portrait)	
Blind Contour Portrait You CAN'T look, but you CAN lift your pencil (Blind Line Portrait)	

GESTURE DRAWING
DO'S & DONT'S

Gesture Lines Drawing

Gesture Lines. เส้นแสดงท่าทางบ่งบอกการกระทำและ
การเคลื่อนไหวทางกายภาพ มันถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วล้
เป็นการสเก็ตร่างภาพอย่างหยาบ ๆ เหมือนการเคลื่อนไหว
นางแบบ ดังนั้นมันจึงขาดการแสดงรายละเอียด

Contour Line. เส้นเค้าโครงไม่เพียงแต่แสดงขอบเขตขอ
ผิวหน้าของวัตถุด้วย เพื่อช่วยให้ข้อมูลลักษณะของรูปทรง